

INDICE

9 Introduzione

19 Le teorie della recitazione nel mondo antico

La possessione divina. Alterazione e contagio 19; Sviluppo delle forme drammatiche. La recitazione come attività specializzata 24; Tensione emotiva ed esaltazione. Persistenza della dottrina di Ione 29; Moderazione e autocontrollo. La figura del personaggio 32; La nuova forma del coinvolgimento emotivo 34; L'arte dell'attore e dell'oratore 38; L'impiego dell'emozione 42; L'emozione e l'espressione 45; Le tecniche di immedesimazione 47; Controllo e perfezionamento delle espressioni 50; Possibilità di una teoria antiemozionalista 54

57 Dai Padri della Chiesa al Cinquecento

Lo spettacolo come provocazione di impulsi irrazionali 57; La condanna degli autori cristiani 59; La nuova immagine della recitazione 64; La nobilitazione umanistica del teatro 67; La recitazione negli esperimenti umanistici e nelle rappresentazioni di corte 70; La recitazione dei professionisti e la commedia all'improvviso 75; La ripresa dell'opposizione religiosa 81; La nuova figura dell'attore 87

91 I primi trattati italiani e il modello teorico della recitazione

Gli accademici stabiliscono le prime regole. I discorsi di Giraldi Cinzio 91; Angelo Ingegneri. La figura teatrale come realtà perfezionata 96; I dialoghi di Leone de' Sommi e la teoria fondata sull'esperienza della scena 100; Gli scritti di Pier Maria Cecchini 106; Il modello teorico della recitazione. Flaminio Scala e l'esaurimento della prima trattatistica 108

114 L'orizzonte dell'oratoria

La disputa sul teatro 114; Il mondo dell'oratoria 118; La misteriosa differenza della recitazione 126; La nuova trattatistica. Andrea Perrucci, la recitazione, l'oratoria e la commedia all'improvviso 131; L'esperienza, le regole e l'insufficienza dell'*actio* 137; Grimarest 143; Gildon 148

161 La nascita dell'emozionalismo

La funzione drammaturgica della recitazione 161; La recitazione naturale 170; Gli inizi dell'emozionalismo 175; Luigi Riccoboni e la recitazione all'improvviso 181; Prima formulazione della teoria emozionalista 186; Critiche all'opera di Riccoboni. La riforma del codice e il trattato di Franz Lang 197; *Le Réflexions* di Jean-Baptiste Du Bos 205

212 La critica della recitazione e gli sviluppi dell'emozionalismo

D'Aigueberre e la critica della recitazione 212; L'autobiografia di Cibber e i saggi di Garrick e di Foote 219; Aaron Hill 226; Il trattato di Rémond de Sainte-Albine 232; Le funzioni della tecnica 240; I problemi dell'emozionalismo 245

251 La critica antiemozionalista

Le versioni inglesi del *Comédien* 251; *L'art du théâtre* di Antoine-François Riccoboni 254; Il progetto di Lessing 262; Sticotti e Diderot 272; La creazione artistica 276; Gli argomenti del *Paradoxe*. Le caratteristiche della sensibilità 279; Differenza tra la vita reale e il teatro. L'attore e il personaggio 285

291 Il dibattito di fine secolo

Il secondo Settecento e il diluvio dei trattati 291; L'opera dell'autore e dell'attore 295; *La resa della parte*. Studio, osservazione e imitazione 298; Le funzioni del sentimento 306; Condizioni della teoria. Il trattato di Engel 310; Boswell e i livelli dell'interiorità 316; Tournon 322

329 Epilogo

341 Bibliografia

359 Indice dei nomi